

EL TEATRO

El origen de este género también se encuentra en la antigua Grecia. De hecho, la palabra *drama* viene del griego *drao* (acción). Los primeros textos dramáticos datan del siglo VI a. C. y pertenecen al subgénero de la tragedia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisios, dios del vino y la alegría, Y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndose cambios a los cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente dicho.

Características:

1.- El texto dramático es una parte de la obra dramática en sí. Aunque pueda realizarse una lectura dramatizada, es en **la representación** donde este texto adquiere su sentido completo. Los textos dramáticos están escritos pensando en la representación. Hay que establecer, por ello, una **diferenciación categórica** entre:

- ☐ El **texto dramático**, constituido por elementos lingüísticos: **el conjunto de diálogos de los personajes** y las **acotaciones**, en las que se ofrece información escénica para que la obra puede representarse; éstas suelen aparecer al inicio de los actos o entre los parlamentos de los personajes, tipográficamente se señalan en un paréntesis y con letra cursiva. Como particularidad se aprecia el predominio de la función apelativa del lenguaje y la posibilidad virtual de ser representado.
- ☐ El **texto teatral**, la concreción del texto dramático en una representación; incluyen la actuación, la escenografía, la música, etc., produciéndose una situación única en cada representación, compartida por los actores y el público asistente.

2.- A diferencia de la narrativa, el teatro tiene que contar una historia en un lapso no demasiado largo, y además debe hacerlo manteniendo vivo el interés del público. Por ello, en el teatro **prima sobre todo la acción**. El drama combina palabra y elementos espectaculares.

3.- La apariencia de autosuficiencia, ya que el conflicto es expresado a través de **la palabra y el gesto de los personajes**, única forma que tiene el drama de contarse a sí mismo, es decir, la obra se va construyendo a través del diálogo entre los personajes.

4.- **Ficción del drama y de la representación**. Esto supone que los actores actúan como si de verdad ellos fueran las personas a las que representan. De la misma manera, el espacio escénico representa al espacio *real* en el que se supone que están teniendo lugar los hechos.

5.- La **modalidad discursiva** habitual es el diálogo y, en menor medida, el monólogo (o soliloquio) que se utiliza fundamentalmente para mostrar el pensamiento y los sentimientos (su interioridad) de los personajes. Además, podemos destacar otras **técnicas dramáticas** en este sentido, como el aparte que se produce cuando un personaje se dirige directamente al público y los demás fingen no escucharlo. Su empleo rompe por un momento lo que antes llamamos la ficción de la representación. Se usa para anticipar eventos, como elemento humorístico y para mostrar la opinión de uno de los personajes en un momento dado. También, se puede utilizar el coro, se trata de una voz colectiva, cuando varios personajes actúan (hablan) como uno solo en determinados momentos o durante toda la obra. En el siglo XX, en el teatro épico podemos hallar la presencia de un narrador.

6.- Los textos dramáticos pueden formularse tanto en **verso** como en **prosa**, o incluso **combinar** ambos procedimientos.

7.- En las obras teatrales se integran **códigos verbales y no verbales** (decorado, escenario, atrezzo, vestuario, maquillaje, gestos, luces, efectos sonoros, audiovisuales...)

Estructura teatral

La estructura externa de una obra se caracteriza por la disposición visual y gráfica del espacio, que permite dividirla en los denominados **actos** (o jornadas, como también se llamaba en el Siglo de Oro). Corresponden a núcleos temáticos de acción y son una forma de ordenar y facilitar el paso del tiempo. Cada acto tiende a suceder a lo largo de un tiempo lineal. Entre el final de un acto y el inicio de otro suele transcurrir un lapso temporal; ese tiempo que no se representa resulta imprescindible para el avance de la acción. El número de actos de las obras teatrales ha variado a lo largo de la historia. La preceptiva clásica prefería los cinco actos, mientras que el teatro áureo Español tendió masivamente a las tres jornadas que repartían la acción en presentación, nudo y desenlace. Los actos se dividían en escenas (unidades menores originadas por las entradas y salidas de los personajes). A las pausas creadas entre dos actos se les denomina entre actos.

La estructura interna viene marcada primordialmente por el tema, la trama y el argumento. En ocasiones, otros aspectos como los personajes o las coordenadas espacio temporales pueden condicionar su estructura. De este modo, la disposición clásica se corresponde con el modelo de las tres unidades dramáticas. Esta caracterización se remonta a Aristóteles y consiste en una serie de normas muy sencillas para evitar la dispersión del tiempo, el espacio y la acción. Los hechos presentados en el drama sólo pueden desarrollarse a

lo largo de un día (**unidad de tiempo**), en un mismo espacio (**unidad de lugar**) y no pueden disgregarse en episodios secundarios (**unidad de acción**). Además, podemos encontrar montajes que no responden a este modelo clásico y se ayudan de efectos técnicos, cambian la disposición y la ubicación del escenario para dar saltos en el tiempo y en el espacio y crear atmósferas que contribuyan a potenciar el mensaje que nos lanzan desde el escenario.

Subgéneros dramáticos

Los géneros dramáticos se dividen en:

Subgéneros mayores:

1- Tragedia: protagonizada por personajes de elevada condición que se enfrentan a un destino trágico (*fatum*) y del cual no pueden escapar. De esta lucha, el héroe sale dignificado por la grandiosidad de su hazaña, pero suele acabar con la vida de este, de alguno de sus seres queridos o con una gran tragedia. Por lo general emplea un lenguaje solemne y elevado en consonancia con la condición social. Según Aristóteles, la tragedia producía catarsis (el desahogo de las pasiones y la elevación del alma) en sus espectadores. Un ejemplo de tragedia es *Hamlet* de Shakespeare.

2- Comedia: obra de tono amable, asunto ligero y final feliz que está protagonizada por personajes normales. Suele incluir elementos humorísticos. Pretende distraer y divertir. Suelen producirse enredos y equívocos. Una espléndida comedia de Lope de Vega es *El perro del hortelano*.

3.- Tragicomedia o drama a partir del siglo XVII. El DRAE define el drama como “obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas”. Presenta de manera simultánea características de la tragedia y la comedia. El final puede ser feliz o desgraciado, aparecen personajes de distintas clases sociales y distintos niveles del lenguaje. Ejemplo *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca.

4.- Auto sacramental: obras de contenido religioso en las que se representa algún misterio de la liturgia. Sus personajes suelen ser entidades abstractas, ideas (el pecado, el espíritu Santo etc.). Éste género vive su apogeo durante el siglo XVII, gracias, sobre todo, a Calderón de la Barca con autos como *El gran teatro del mundo*. Se solían representar durante el día del Corpus. En el siglo XX algunos autores han escrito auto sacramentales desacralizados, como Alberti (*El hombre habitado*) y Miguel Hernández (*Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras*).

-Subgéneros menores: piezas breves de carácter popular y cuya representación tiene lugar a veces en los entre actos de obras de los subgéneros mayores.

1.- **Entremés o paso:** pieza breve de carácter cómico y personajes populares que se representaba en los descansos de las comedias de los siglos XVI y XVII

2.- **Sainete:** pieza breve y cómica que se puede representar de manera independiente. Ambientes y personajes populares. Suele contener una crítica social humorística.

3.- **Farsa:** pieza cómica destinada a hacer reír, con situaciones y personajes tendentes a la exageración ya lo inverosímil. *La zapatera prodigiosa* de Federico García Lorca

-Otros subgéneros surgidos en el siglo XX

1.- **Astracán:** en el primer tercio del siglo XX, que busca la risa en situaciones disparatadas, con juegos de palabras, chistes, equívocos.

2.- **Melodrama:** subgénero en el que se exageran los aspectos sentimentales y patéticos.

3.- **Esperpento:** creado por Valle-Inclán, en el que se deforma a la realidad y se exageran sus rasgos grotescos.

4.- **Teatro épico:** a la luz de las ideas marxistas, Bertolt Brecht pretende crear actitudes críticas, opiniones en el espectador, no emociones. Busca el distanciamiento, mostrar ideas.

5.- **Happening:** Sin texto previo, se juega con la improvisación de los actores y la participación espontánea del público.

6.- **Teatro de calle:** en plazas, calles, soportales... para acercar el teatro.

Además existe el **teatro musical** como la zarzuela, la ópera o los musicales tan de moda en nuestros tiempos.

En la segunda mitad del s.XX otras formas de entretenimiento como el cine parecían arrinconar al teatro en el desván del olvido, incluso se auguró su desaparición como género. Lo cierto es que, actualmente, el teatro goza de muy buena salud; son muchas las compañías y salas que animan el panorama teatral. Quizás sí haya que lamentar que el público que accede a estos espectáculos ha cambiado y se configura ahora como un público de alto nivel cultural. Podemos decir que el teatro se ha convertido en un arte para minorías.